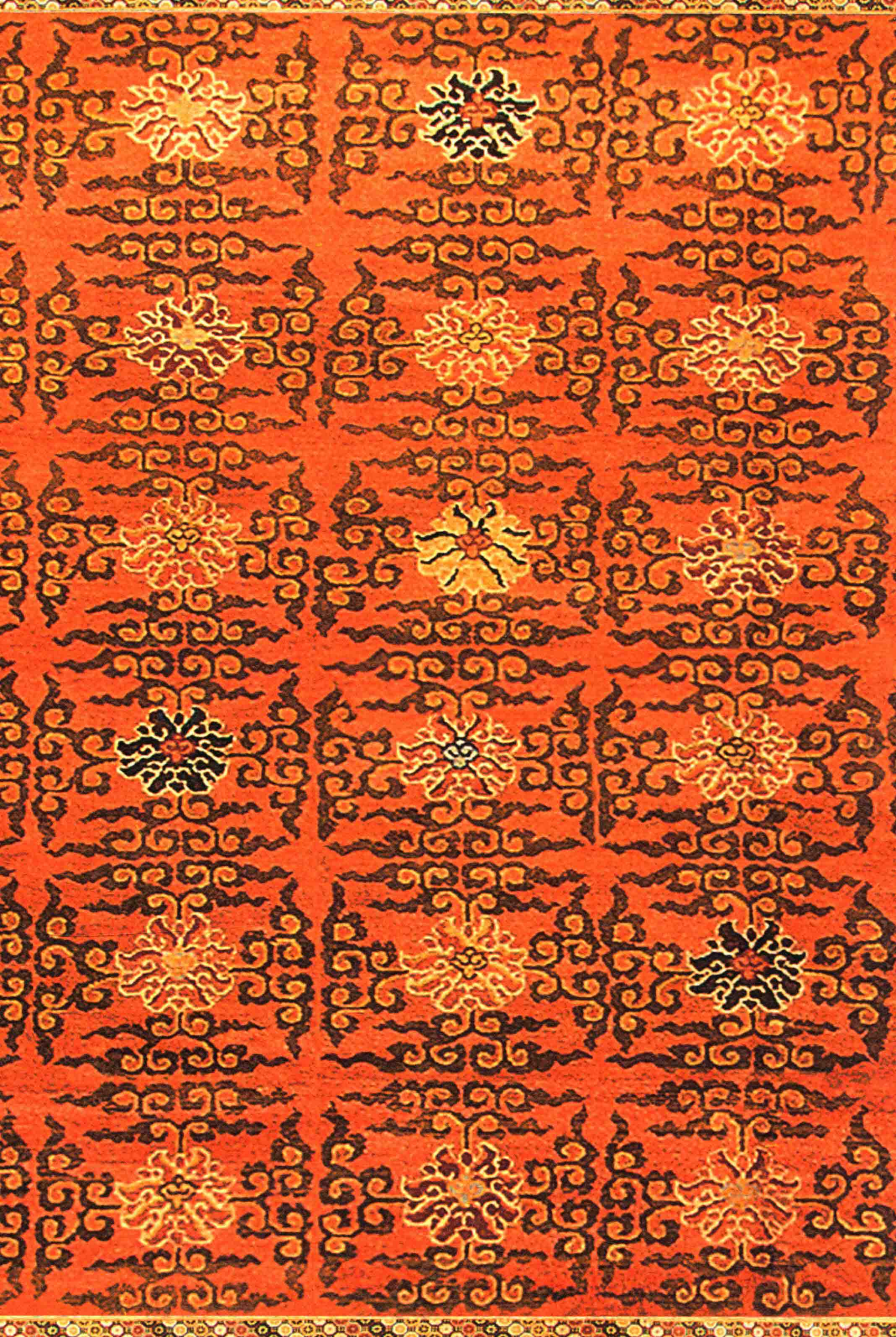

北京市教育委员会“长城学者培养计划”京剧经典剧目研究 项目支持

粉墨氍毹

京剧经典剧目舞台規制纵览

白蛇传

张尧 主编

王梓丞 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

京剧经典剧目舞台规制纵览. 白蛇传 / 张尧主编 ;
王梓丞编著. — 北京 : 人民邮电出版社, 2016. 11
(粉墨氍毹)
ISBN 978-7-115-43594-1

I. ①京… II. ①张… ②王… III. ①京剧—舞台艺术—研究 IV. ①J821.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第238648号

内 容 提 要

本书介绍了京剧《白蛇传》的传统舞台规制。全书共分四章,以图例为主,配有文字说明,深入浅出地记录、解析了《白蛇传》整出剧目中舞台规制的各个细节,每章相对独立并各有侧重。第一章介绍该剧目相关的背景知识及剧目信息。第二章通过分解图详细地解析了每个场次中不同人物的不同扮相,并对主要人物的服、化、道、盔进行了全面展示和说明。第三章对戏曲舞台规制人员在演出前的准备工作做了较为详细的讲解,并对这些工作进行编目、列表,可让舞台规制工作者在演出准备时,一目了然地了解各个部门的工作内容。第四章以剧目进展的时间顺序为主线,按场次介绍了每场演出中各个舞台规制部门应注意的准备工作信息,并配以舞台剧照及演出剧本,为演员、导演和舞台工作人员在各个场次的协调配合提供了重要的参考依据,也为广大读者奉上了丰富精彩的舞台视觉体验。

本书既可作为京剧艺术专业人士的专业参考书,也可作为大专院校相关专业课程的教材。本书还可作为广大戏曲爱好者了解京剧有关专业知识的读物。

主 编 张 尧
编 著 王梓丞

责任编辑 任文杰
责任印制 方 航

人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京顺诚彩色印刷有限公司印刷

开本: 889×1194 1/16

印张: 21 2016 年 11 月第 1 版

字数: 400 千字 2016 年 11 月北京第 1 次印刷

定价: 198.00 元

读者服务热线: (010) 81055427

印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

广告经营许可证: 京东工商广字第 8052 号

谨
以
此
书

献
给
所
有
戏
曲
艺
术
工
作
者

粉墨氍毹

京剧经典剧目舞台規制纵览

白蛇传

张尧 主编

王梓丞 编著

人民邮电出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

京剧经典剧目舞台规制纵览. 白蛇传 / 张尧主编 ;
王梓丞编著. — 北京 : 人民邮电出版社, 2016. 11
(粉墨氍毹)
ISBN 978-7-115-43594-1

I. ①京… II. ①张… ②王… III. ①京剧—舞台艺术—研究 IV. ①J821.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第238648号

内 容 提 要

本书介绍了京剧《白蛇传》的传统舞台规制。全书共分四章,以图例为主,配有文字说明,深入浅出地记录、解析了《白蛇传》整出剧目中舞台规制的各个细节,每章相对独立并各有侧重。第一章介绍该剧目相关的背景知识及剧目信息。第二章通过分解图详细地解析了每个场次中不同人物的不同扮相,并对主要人物的服、化、道、盔进行了全面展示和说明。第三章对戏曲舞台规制人员在演出前的准备工作做了较为详细的讲解,并对这些工作进行编目、列表,可让舞台规制工作者在演出准备时,一目了然地了解各个部门的工作内容。第四章以剧目进展的时间顺序为主线,按场次介绍了每场演出中各个舞台规制部门应注意的准备工作信息,并配以舞台剧照及演出剧本,为演员、导演和舞台工作人员在各个场次的协调配合提供了重要的参考依据,也为广大读者奉上了丰富精彩的舞台视觉体验。

本书既可作为京剧艺术专业人士的专业参考书,也可作为大专院校相关专业课程的教材。本书还可作为广大戏曲爱好者了解京剧有关专业知识的读物。

主 编 张 尧
编 著 王梓丞

责任编辑 任文杰
责任印制 方 航

人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京顺诚彩色印刷有限公司印刷

开本: 889×1194 1/16
印张: 21 2016 年 11 月第 1 版
字数: 400 千字 2016 年 11 月北京第 1 次印刷
定价: 198.00 元

读者服务热线: (010) 81055427

印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

广告经营许可证: 京东工商广字第 8052 号

张尧，毕业于中国戏曲学院表演系，中国戏曲学院教授、硕士研究生导师，工京昆小生行当。曾任中国戏曲学院表演系副主任、京剧系主任、科研与研究生工作处处长等职。现任中国戏曲学院教务处处长兼招生办主任、中国戏曲学院学术委员会秘书长、中国戏曲教育联盟秘书长兼常务理事、中国民族艺术传承与传播协同创新中心副秘书长、中国戏曲学院张火丁京剧程派艺术传承中心副主任。主要从事京昆小生剧目、戏曲美学、戏曲表演专论和京剧经典剧目赏析等课程教学。

张尧是国家级特色专业建设点“京剧表演专业”主要负责人，国家级精品课程“戏曲主修剧目”、国家级视频公开课“京剧经典剧目鉴赏”主讲人，北京市“京剧经典剧目优秀传承人培养工程”主要成员，教育部学位中心专家、中央文化管理干部学院客座教授、北京市长城学者、美国宾汉顿大学戏曲孔子学院理事、北京市丰台区戏剧协会副主席。

张尧曾受教于张一夫、陈云秋、毕高修、江世玉、茹元俊、李金鸿、张春孝、沈世华、夏永泉、萧润德、叶少兰、刘福生、岳美缇、钮骠、晓艇等京剧、昆曲、川剧名家，是中国京剧第一位硕士研究生。学演剧目主要有京剧《四郎探母》《穆柯寨》《雅观楼》《八大锤》《玉堂春》《红娘》《虹霓关》《金玉奴》《奇双会》《临江会》《监酒令》《飞虎山》《玉门关》《石秀探庄》《白门楼》《连升店》《柳荫记》《罗成叫关》《打侄上坟》《评雪辨踪》《辕门射戟》《群英会》《悦来店》《赤壁之战·壮别》《借赵云》《孝感天》及昆曲《琴挑》《百花赠剑》《牡丹亭·惊梦·拾画叫画》《占花魁·受吐》等。曾与多位京昆名家合作演出，并成功举办了个人大型专场演出；制作并主演了小剧场实验话剧《瞿秋白》；导演了小剧场昆曲《牡丹亭》和小剧场京剧《西厢》；担任2015年张火丁北美演出总监制，并与张火丁在美国纽约林肯艺术中心寇克剧院合作演出全本《白蛇传》《锁麟囊》。

张尧曾担任国家、省部级数十项科研项目负责人，是2014国家社科基金艺术学重点项目《戏曲艺术当代发展路径研究》子项目《中国戏曲学院中国戏曲教育发展》

负责人；2015 国家艺术基金项目传播交流推广类——京剧电影《锁麟囊》项目负责人；曾主编了“学京剧”丛书五本；发表过多篇学术论文，如《从梅兰芳到张火丁——谈京剧传播新模式》《传统审美在戏曲中的表现》《梅兰芳的微时代》《小剧场戏曲的思考》《浅谈京剧对外教学模式》《京剧如何走出去》《京剧表演辩证法研究》《京剧表演的圆融之美》《浅谈京剧小生演员的学习方法》及专著《学京剧·小生》等。

张尧曾多次在国内外举办京剧讲座，带队赴国外进行文化交流，得到业内外的高度好评。曾荣获第二届中国戏曲红梅大赛银奖、北京市艺术教育科学论文奖、北京市优秀创新团队奖、中国戏曲学院教学成果一等奖，并获得北京市属市管高校中青年骨干教师、首都教育系统奥运工作先进工作者、北京市长城学者、中国戏曲学院本科教学评估先进个人、中国戏曲学院优秀处级干部等称号。

王梓丞，笔名橙子，1978 年生于北京市宣武区。舞台技师，一级摄影师。现供职于中国戏曲学院，任党委宣传部摄影师、新媒体艺术系教师。中国舞台美术学会会员、中国摄影家协会会员、中国民俗摄影协会会员。

王梓丞自幼热爱中国传统艺术，十五岁进入梨园行。1996 年毕业于中国戏曲学院附中，学习期间就读于舞美科，学习戏曲传统舞台美术专业，主修道具制作与戏曲舞台规制管理，同时兼修服装、盔箱。2004 年毕业于中国戏曲学院舞台美术设计专业，学习期间师从存永绵、吴学富、穆祥瑞、赵振邦、张连、戴天平等。

从 1996 年开始，王梓丞曾先后在中国戏曲学院附中舞美科、电教科、校办公室、录音棚等部门工作，任舞美教师、摄影师、录音师。参加了中国戏曲学院、中国戏曲学院附中、中国国家京剧院、北京京剧院等单位组织的大量演出活动。2002 年调入中国戏曲学院，在戏曲影视制作中心曾任电视演播室系统工程师、录音师、电视导播、摄像、图片摄影师、教师等职务，承接并制作了大量戏曲电视节目。2009 年调入中国戏曲学院党委宣传部，从事摄影工作，创建了中国戏曲学院历史图片数据库，兼任新媒体艺术系教师。

近二十年来，王梓丞一直从事戏曲舞台摄影的相关工作，结合传统舞台美术和现代舞台美术设计专业知识，利用不断发展的摄影技术，本着传承、发展传统戏曲舞台艺术的职业精神，对中国戏曲传统舞台规制进了系统的研究和深入的整理，为戏曲文化的传承、传播、教学、普及等工作拍摄并保存了大量影像资料，积累了丰富的研究及教学经验，力求为中国戏曲事业的发展做出更多贡献。

离却了峨眉到江南

主 编 张 尧

编 著 王梓丞

戏曲顾问	王金璐	李滨声	梅葆玖	刘秀荣	张春孝	谢锐青
	钮 骠	贯 涌	奎 生	赵景勃	张关正	李文才
	李正平	张逸娟	万凤姝	李淑萍		

舞台规制顾问	赵振邦	吴学富	穆祥瑞	何宝金	王克俭	沙汝修
	王 华	马 静	尹永明	张殿华	高红英	李景芬
	刘志刚	王 贺	李秀华			

编写顾问 王维强 陈 戎

视觉指导 戴天平

文学指导 颜全毅

演员统筹 舒 桐 年金鹏 焦敬阁 董德义

图片演员	刘 琪 (青年演员)	郭 霄	李晓洁	訾 睿	荆巧巧
	李红艳	朱 虹	陈旭之	张双麟	主沉浮
	程国森	戴忠宇	黄鑫洋	王 萌	姜建光
	王好强	朱凌宇	韩富超	刘魁魁	姜 旭
	史舒越	赵世康	李子峰	王 俊	王 珏
	冯 蕴	张 鑫			

拍摄统筹 冯海荣 耿光印 宋舟舟 王 琪

序

京剧艺术是代表中国优秀传统文化的集大成者，是中国人民为中华文明、世界文明所创造的最有文化特征和精神象征的成果之一。2010年11月16日京剧被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录，这充分印证了京剧是中国国粹艺术之精华，承载着丰富的文化内涵和精神价值。在京剧艺术的历史长河中，我们看到了中华民族审美和传统道德的绽放，看到了悠久历史、灿烂文化的光辉。当中国进入21世纪的重要发展阶段，重温传统国学时，振兴京剧艺术正是弘扬中华民族精神，再造民族价值观念，复兴民族优秀文化的重要源泉。

众所周知，在京剧本体中融合了中国南北方戏曲之大成，综合了中国传统文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技等诸多门类的精粹和样式，以唱念做打、手眼身法步的独特程式表演，演绎着人世间的悲欢离合。在京剧舞台上，小说、神话、传奇、评书的故事拿来我用，帝王将相、才子佳人“惊天地、泣鬼神”的情节不断演绎，礼义仁智信、温良恭俭让的道德教化劝人行善，而恰恰这种以史为鉴、老少皆宜的精彩故事和艺术形式非常接地气，丰富多彩、别具一格，为社会各阶层观众带来了独特的审美愉悦和艺术享受，这种中国式的“形式美”成为传递优秀传统道德观念的载体，“听戏说理”的正能量也促进了社会的和谐发展。

京剧的形成来自于博采众长、兼收并蓄。而在京剧艺术的传承和发展上，除了剧目表演、音乐唱腔、流派特色等方面的传承之外，绚丽多姿的舞台规制也是重要的传承部分。京剧演出剧目繁杂，人物形象丰富多彩，演出地点流动性强，舞台规制就逐步形成了类型化的传承规范，这种规制既有人物的个性，又有行当的共性，既有简约的传统审美神韵，又便于流动演出的存放运输。

京剧的舞台规制门类众多、丰富多彩，但从分工来讲，主要都是围绕着演员表演这个核心进行的。在戏曲传播和视觉传达当中，人物造型是吸引观众的最重要手段，也是京剧舞台规制的具体表现。舞台上的唱腔、念白、身段、音乐塑造了人物的性格，而“人物穿扮”更是塑造人物形象最直接、最重要的表现方式，也是让观众最直观、最快捷认

识人物的传达方式。观众看戏，要“看得见、摸得着”，一台戏的人物造型要做到美不胜收、赏心悦目，才能吸引观众走进剧场，观众才能欣赏到曲折的情节、精彩的身段、醇厚的唱腔，才能逐步走进舞台人物所处的情景及其内心世界。

本丛书特别选择了在舞台上常演的京剧经典剧目，详尽介绍了剧中每个人物穿扮的規制和要求，并从每个经典剧目约定俗成的服装、化妆、道具、盔箱，到现代舞台规制的灯光、音响、装置、特效，进行分门别类的归纳总结。梨园行有句老话：“宁穿破、不穿错”，这是对舞台規制的一种诠释和传承。一招一式，一出戏一个扮相，一个人一个脸谱，没有严格的规矩和规范，京剧就不可能形成严谨的艺术体系。本丛书的特色就是从宏观到微观，详细地解析了每出剧目中的每个人物角色，并分层拆解了每个人物造型的流程细节，从而使很多不了解京剧装扮的人在读完本书后能对京剧穿扮有更清晰的认识。

编著者王梓丞是中国戏曲学院从事舞台規制工作和研究的青年教师，有着一定的教学经验和实践经验。他热爱京剧艺术，利用业余时间，以“替祖师爷传道”的责任感和弘扬优秀传统文化的使命感投入到了书稿的整理和编著工作中去。此外，我们还特别邀请了多位专家帮助审读，并充分考虑到京剧经典剧目不同版本、不同流派、不同风格的特点，以保证所展示的舞台規制内容的权威性、准确性和可操作性。

本丛书不仅是给京剧舞台規制各部门参考的工具书，更是适合演员、导演、教师、音乐、设计以及戏曲院校的学生及研学者的重要参考资料。这样脚踏实地的记录、归纳、总结、整理是戏曲传承的根本所在。京剧艺术博大精深，我们的工作才只是一个开始，希望通过第一本书的出版，得到大家的支持和鼓励，给我们提出改善的建议，让丛书在不断完善的基础上继续出版，为京剧的传承和人才培养做出应有的贡献。

2016年7月6日子夜于帝都里仁街

众家同力 付辛劳， 成就国戏 《白蛇传》

《白蛇传》是戏剧大师、杰出诗人田汉先生的代表作，是京剧经典剧目中的经典，优秀的传统剧目。田老为此剧呕心沥血倾注了毕生的精力。田老曾说：“古人云十年磨一剑，倘使把它比作一口剑，我可算磨了它十二三年，而且不止我一个人在磨，而是好些人在磨哩。”田老还说：“为了让这一美丽的民间传说得到完美的表现，为了使白娘子等人物晶莹剔透的性格光芒流芳百世，更为鼓舞人民，我们将继续不倦地磨下去。”田老没有把写好的剧本交给大的院团、著名演员或艺术家，而是交给了中国戏校（当时的中央戏剧改进局戏曲实验学校）的学生排练，参加于1952年在北京举行的第一届全国戏曲观摩演出大会，这是为了展现新中国成立后祖国自己培养起来的青年一代戏曲人才和教学成果。

戏校领导接到文化部指示后，对参加汇演极为重视，因为这不是简单地把《金钵记》剧名改为《白蛇传》，而是要以崭新的面貌创造一个全新的《白蛇传》。

戏校召开会议讨论后决定由时任校长王瑶卿先生挂帅，史若虚副校长统筹全局，著名导演李紫贵先生任导演。王瑶卿先生亲自担任艺术指导并负责唱腔设计，史若虚副校长也参与唱腔设计，著名鼓师闫宝泉先生任音乐设计兼司鼓，文戏组由梁连柱先生、荀令香先生、赵荣欣先生、汪荣汉先生等组成，武戏组由郭文龙先生、赵雅枫先生等组成，协助导演做学生的辅导工作。剧务是赵雅枫先生、赵荣欣先生和王诗英、安莉两位师姐。这个强大的班子成员都是戏校当时各个部门的领导和业务骨干。

在讨论和确定了主创班子之后，老恩师王瑶卿先生和史副校长把我叫到会议室对我说：“我们商量决定你来演白蛇，参加明年的全国汇演。”我当时激动得跳起来，拉着老恩师的手兴奋地说：“真的？我行吗？”老恩师亲切地微笑着对我说：“鬼姐儿啊，你可是我点的将，我打了保票的，我心里有底。”老恩师和戏校领导对我是多么器重，又是多么信任，这是千载难逢的大好机遇，我真是太激动，太兴奋了！同时也感到了巨大的压力，在短短的时间内拿下《白蛇传》这样的大戏，白娘子的

唱念做打舞那么多高难技巧，没有捷径，只有练。于是我每天从早到晚抱着单剑、双剑、单枪、双枪、红旗、云帚等练功用具出入排练场，练速度，练耐力……同学们开玩笑说我是东吴大将贾化。面对同学们善意的玩笑，我总是和颜悦色，面带微笑。

当时全校师生拧成一股绳，不图名不争利，全力以赴投入到《白蛇传》的排练中。剧作家田老亲到排练场，随时对剧本进行修改、润色。田老是世界知名的戏剧大师，但是为人谦虚，平易近人，没有一点架子，跟大家打成一片。《白蛇传》有很多情节，艺术处理都是在现场发现，现场解决的。如在排到“断桥”一场时，老恩师提出小青几次欲杀许仙，白娘子在一旁没戏，建议田老给白娘子加唱，把白娘子对许仙的爱、怨、气、恨等复杂的心情表达出来。田老根据老恩师的提议，一挥而就，飞笔写出了“你忍心将我伤……”的唱词，配合老恩师现场即兴设计出的动情、动听的唱腔，成了《白蛇传》极具代表性的精彩唱段。

老恩师虽年过古稀，却也跟我们年轻学生一样精神抖擞，从早到晚待在简陋的排练场，坐在破旧的藤椅上指导我们进行艺术创作排练。老人家不仅是唱腔设计，对剧本、表演、导演、舞台美术处理乃至服装、道具等都给予具体的指导，如同现在的艺术总监。老恩师为我们量身打造白娘子的唱念做打舞，一字一句，一板一眼，一个身段，一个动作，一个眼神……

李紫贵导演是新中国成立后京剧建立健全导演制的开拓者，在导演《白蛇传》时，李导演高明绝妙的成功之处首先在于他既是传统的继承者，又是传统的革新者。在传统中有革新，在革新中有继承。李导演借鉴了斯坦尼斯拉夫斯基体系理论，巧妙地将其与中国戏曲相结合，一方面对剧本及剧中人物进行细致分析，同时设计好表演技巧，把京剧的唱念做打舞等艺术手段新颖、自然、合理地运用到人物身上，使人物鲜活起来。用示范与启发相结合的方法，指导演员准确塑造人物，开创了“李氏”导演体系。而恰恰是京剧演员，特别是青年京剧演员，正希望能有像李紫贵先生这样的导演给排戏，这对我当时一个十六岁的学生来说实在是受益匪浅。李导演不仅

教我把握人物个性、思想感情，还在一些具体的表演、身段方面给我提出宝贵的建议。如“盗草”一场高拨子寻山、探路、与鹤鹿童对剑，“水漫金山”中的武打等，特别是舞红旗，李导演精心设计动作并给我做了示范。

在《白蛇传》创排过程中，我一天所学的是在课堂上一学也学不到的。当年那种创作气氛是多么浓郁，人与人之间的关系又是多么单纯。老师们无私地给予我们指导和支持，郭文龙老师教我对剑和武打，还为我打“下串”；荀令香老师陪伴在老恩师身边，帮我听记老恩师教我的唱念，并且随时转达老恩师对我的指点；王诗英、安莉两位师姐是剧务、场记，及时把李导演对我表演的要求和需要注意的地方转告于我；就连伙房的师傅们有空儿都会到排练场看我们排练，特别是排练到紧张的时候，一天三班，甭管多晚，师傅们都会把热腾腾的热汤面端到我们面前，还说：“多搁了香油增加营养。”这个大家庭多么温暖啊，我特别怀念当年那种艺术创作气氛，至今留恋不忘。

经过一年的奋战，紧张排练的《白蛇传》以崭新面貌参加了1952年10月在北京举行的第一届全国戏曲观摩演出大会。《白蛇传》安排在长安大戏院及北京剧场演出，一鸣惊人。起初被外界认为是戏校学生演出，并不被看好，而演出之后出乎意料，专家一致赞赏“一棵菜”的精神，觉得学生们的戏整齐好看。越剧表演艺术家范瑞娟、傅全香两位先生说：“小学生们演的《白蛇传》不仅主要角色演得好，群众演员也非常好，特别是水族在‘水漫金山’里的水旗舞蹈，像刀裁的一样整齐，神将追杀白娘子，水族营救，水旗上下翻滚，太动人了，我们感动得都流泪了。”越剧表演艺术家袁雪芬先生说：“演白娘子的小姑娘虽然是个学生，可是演出了成年演员的水平，很有发展前途。”演出后获奖呼声特别高，评委会经过认真讨论，一致评定田汉先生获最佳编剧奖。田老是评委会负责人，主动放弃了最佳编剧奖。老恩师对《白蛇传》创演功绩卓著，获最高荣誉奖；李紫贵导演获得了唯一的导演奖；戏校获得集体二等奖；我获得演员二等奖。和我同获演员二等奖的还有张君秋、赵荣琛、李万春先生等艺术家。著名作家刘绍棠先生曾说：“这些获奖演员的含金量可是够高的呀！”